

Глобальний план для культурних та креативних індустрій

11 ключових дій

грудень 2021

Creative Industries
Policy & Evidence Centre
Led by *nesta*

In partnership with



Про PEC та Міжнародну раду

The Creative Industries Policy and Evidence Centre (PEC) (укр. - Центр політик і практик у креативних індустріях – (ЦПП)) працює задля підтримки зростання креативних індустрій у Великій Британії за допомогою надання незалежних рекомендацій щодо розробки політик та збору даних. Управління Центром здійснює Nesta, а фінансує - Arts and Humanities Research Council (Дослідницька рада з питань мистецтв і гуманітарних наук) у рамках індустріальної стратегії уряду Великої Британії. PEC складається з консорціуму університетів з усієї Великої Британії (Бірмінгем, Кардіфф, Единбург, Глазго, Робочий фонд університету Ланкастера, Лондонська школа економіки, Манчестер, Ньюкасл, Сассекс та Ольстер).

PEC працює з різними партнерами в секторі, включно з Creative UK (Креативна Велика Британія).

Міжнародна рада PEC – це мережа, що об'єднує провідних експертів із розробки політик і практиків сектору креативної економіки з усього світу, зібрана Британською Радою. Ця група ділиться інформацією про політики щодо культурних і креативних індустрій в усьому світі, про можливості для досліджень, а також виконує роль доброзичливого критика, пропонуючи аналіз та міжнародний погляд на діяльність PEC.

www.pec.ac.uk

Про Британську Раду

Британська Рада розбудовує зв'язки, розуміння та довіру між людьми у Великій Британії та інших країнах за допомогою мистецтва і культури, освіти та англійської мови.

Ми працюємо у два способи – безпосередньо з людьми, а також з урядами і партнерами для змін у довшій перспективі і створення переваг для мільйонів людей по всьому світу.

Ми допомагаємо молоді здобувати навички, впевненість і зв'язки, яких вони шукають, для реалізації потенціалу та участі в сильних та інклюзивних громадах. Ми підтримуємо їх у вивченні англійської мови, отриманні високоякісної освіти та здобутті міжнародно визнаних кваліфікацій. Наша робота у мистецтві та культурі стимулює креативне самовираження і обмін та підсилює креативне підприємництво.

www.britishcouncil.org

Як цитувати цю публікацію:

Укр. – Міжнародна рада Центру політик і практик у креативних індустріях (Creative Industries Policy and Evidence Centre International Council) (2021), «Глобальний план для культурних та креативних індустрій», Лондон: Британська Рада та Центр політик і практик у креативних індустріях.

Англ. - Creative Industries Policy and Evidence Centre International Council (2021), 'A Global Agenda for the Cultural and Creative Industries', London: British Council and Creative Industries Policy and Evidence Centre.

Вступне слово

Пандемія COVID-19 продемонструвала нам, як людський дух і креативність сяють навіть у найтемніший час. Поки світ намагається знайти вихід із кількох одночасних криз – економічної, кліматичної та кризи охорони здоров'я, ми маємо унікальну можливість наново оцінити та перевинайти наш спосіб життя, звернутись до політик, що підтримують одночасно з економічним зростанням також сталість і добробут громад.

Цей рік також був названий ООН Роком визнання внеску креативної економіки у досягнення Цілей сталого розвитку, що дозволило підсвітити потенціал креативної економіки як критично важливої частини рішень у постпандемічному процесі зцілення планети, економіки та суспільства.

Саме в цьому контексті Міжнародна рада Центру політик і практик у креативних індустріях (РЕС) пропонує ці 11 дій для підсилення потенціалу креативного сектору у допомозі подолання поточних викликів, що стоять перед планетою. Підприємці, інвестори, розробники політик та науковці з усього світу – вперше міжнародна група подібного формату зібралася задля

об'єднання нашого різноманітного досвіду в креативній економіці та формування плану щодо найближчого майбутнього. Ми вважаємо особливо важливим підкреслити, що цей план є справді глобальним. При цьому ми визнаємо, що деякі з найпотужніших та найдинамічніших ідей, а також найшвидше зростання культурних і креативних секторів спостерігаються на Глобальному Півдні (включно із тими їх представниками, що працюють неофіційно у напруженій атмосфері міст із нестачею ресурсів).

Хоча нині внесок креативної економіки до світового процвітання, її підтримка культурних особливостей та соціальної згуртованості є загальновизнаними, вона досі залишається осторонь, коли мова йде про формування політик. Більшість із цих 11 ключових дій вже сьогодні доводять свою цінність у різних точках світу, проте, мабуть, в основному завдяки винахідливим та натхненним лідерам громад і муніципалітетів, а отже залишаються на маргінесі основного політичного процесу. **Наш посил – для досягнення термінового переформатування, якого так потребує наш світ, ці ідеї повинні лягти в основу державних політик на місцевому, національному та міжнародному рівнях.**



Ми підтримуємо Цілі сталого розвитку*

*переклад на українську: с.14

1. Креативна освіта і навички

Міжнародна рада РЕС закликає місцеві, національні та міжнародні уряди визнати роль, яку відіграють мистецтво і культура в розвитку креативності людей на всіх рівнях освіти і навчання. Це допоможе майбутній робочій силі сформувати креативність і навички, необхідні для управління змінами та

використовувати нові можливості в таких галузях як віртуальна реальність, екологічно свідомий дизайн і штучний інтелект. Для цього потрібна інтеграція мистецтва і культури, паралельно із науково-технічними навичками, у кожний аспект освіти та навчання.

Ця дія пов'язана з Цілями сталого розвитку:



2. Креативне підприємництво та інновації

Міжнародна рада РЕС закликає політиків визнати цінність інноваційних бізнес-моделей, що виникають завдяки використанню цифрових технологій у культурі та креативних індустріях (ККІ), а також і конкретні виклики, з якими стикаються ККІ, включно з потребою у фінансуванні, що відображає справедливу вартість прав інтелектуальної власності у креативному секторі, та з підтримкою бізнесу, що допомагає

невеликим компаніям із креативного сектору отримати повноцінну користь від цифрової революції.

З урахуванням високого рівня самозайнятості в ККІ, який продовжує зростати, слід надати вищий пріоритет навчанню підприємництву в освітніх системах різних профілів.

Ця дія пов'язана з Цілями сталого розвитку:



3. Креативні кар'єри, фрілансери та неофіційна праця

Міжнародна рада РЕС закликає до впровадження політик, що підтримують належні умови праці та соціальний захист для працівників ККІ, визнаючи у секторі переважання самозайнятості, нерегулярної та контрактної роботи, а також неофіційної зайнятості. Ми закликаємо міжнародні агенства та національні уряди збирати дані кращої якості щодо ринку праці, аби забезпечити справедливе та інклюзивне представлення цих людей у політиках, що впроваджуються.

Зокрема, ми просимо визнання ролі неофіційної економіки в багатьох містах, особливо у країнах Глобального Півдня. В умовах обмежених ресурсів, нерегульованої праці і часто незареєстрованих підприємств, неофіційна творча робота не повинна вважатися маргінальною стратегією виживання чи романтизуватися як відповідь громади, що звільняє державу від належних їй обов'язків.

Ця дія пов'язана з Цілями сталого розвитку:



4. Дослідження і розробка у культурних та креативних індустріях

Міжнародна рада РЕС рекомендує переглянути визначення Фраскати «дослідження і розробка» (R&D), що використовується творцями політик по всьому світу, аби політики, що заохочують інвестиції в інновації, належним чином включали повний спектр галузей знань включно з мистецтвом, гуманітарними і соціальними науками, а не лише природничі та технічні дисципліни. Системи вимірювань для досліджень і розробок, включно з офіційними опитувальниками, необхідно також оновити, аби вони визнавали дослідження та розробку у різних галузях.

Також для вирішення найбільших економічних та соціальних проблем світу потрібні мульти- і міждисциплінарні дослідження та розробки – безпосередні показники інновацій у ККІ.

У ширшому сенсі, Рада РЕС підкреслює необхідність ефективнішого просування можливостей фінансування досліджень та розробки для представників ККІ та вивчення взаємовигідних зв'язків між галузями (наприклад, виробництво і дизайн).

Ця дія пов'язана з Цілями сталого розвитку:



5. Культурні і креативні індустрії та цифрова економіка

Міжнародна рада РЕС закликає міжнародних та національних творців політик залучати ККІ до формування нової правової основи та інфраструктури, що буде працювати з даними та приватністю, регулюванням інтернет-платформ, створенням і захистом інтелектуальної власності.

Ми також закликаємо до більших інвестицій у розвиток цифрових навичок та потужну цифрову інфраструктуру, що буде доступною в усіх країнах, визнаючи, що вона стає шонайменше такою ж важливою для ККІ, як нові будівлі та інша фізична інфраструктура.

Ця дія пов'язана з Цілями сталого розвитку:



6. Культурні і креативні індустрії та захист навколишнього середовища

Міжнародна рада РЕС закликає творців політик визнати внесок, який роблять ККІ до кругової економіки та економічного зростання з відносно невеликим впливом на стан ресурсів та фізичне середовище, при цьому не хтуючи необхідності дій для пом'якшення того впливу, який ККІ все-таки чинять на екологію. Це актуально для таких галузей як дизайн, включно з модою, які знаходяться в авангарді інновацій, але також наразі відносяться

до найголовніших забруднювачів довкілля. Це також актуально для великої частини мистецьких та розважальних заходів. Розробники політик повинні залучати представників креативних індустрій до кліматичних ініціатив, якщо хочуть отримати найбільшу користь від крос-секторальних трендів між креативними бізнесами і такими галузями як біорізноманіття, локальне харчове виробництво, сертифікована етична мода та еко-туризм.

Ця дія пов'язана з Цілями сталого розвитку:



7. Креативні міста і регіональні кластери

Міжнародна рада РЕС закликає національні та регіональні уряди не тільки інвестувати в ККІ у найбільших містах, але й зважати на численні можливості в маленьких локальних кластерах. Наявні приклади демонструють, що такі кластери мають потенціал стати інноваційними рушіями зростання на місцях і обслуговувати нішеві ринки ККІ по всьому світу, у той же час підвищуючи економічну стійкість

і відчуття потреби в гіперлокальних громадах відповідного регіону.

Для кращого розуміння цих мікрокластерів ми звертаємося до творців політик із проханням включати індивідуальні ініціативи та ініціативи громад у процес картування ККІ, наприклад для регіональних та національних індексів креативних міст.

Ця дія пов'язана з Цілями сталого розвитку:



8. Альтернативне фінансування у культурних і креативних індустріях

Міжнародна рада РЕС закликає творців політик на глобальному рівні працювати з трастами та фондами аби розробити заохочення і гарантії для приватних інвестицій у необхідну інфраструктуру, навички, ринки та платформи для просування зростання і рівності, а також створення нових типів культурного

виробництва у креативних спільнотах. Працюючи разом на міжнародному рівні, ми зможемо створювати більш винахідливі структури для альтернативного фінансування та умови, що заохочуватимуть більше впливових інвесторів вкладати у глобальну креативну економіку.

Ця дія пов'язана з Цілями сталого розвитку:



9. Соціальна рівність, культурне різноманіття та інклюзія в культурних і креативних індустріях

Міжнародна рада РЕС підтримує вже наявні і нові зусилля з боку міжнародних агенцій і національних творців політик зберігати культурні та креативні практики, мови, традиційні знання, мистецтво і артефакти, місця культурної спадщини і тексти.

Крім того, ми пропонуємо глобальне просування крос-культурних досвідів, які створюються за допомогою цифрових технологій, що допоможе спільнотам формувати емпатію через спільні аудиторії, створення колективних сенсів і більш інклюзивне суспільство, здатне співпереживати.

Ця дія пов'язана з Цілями сталого розвитку:

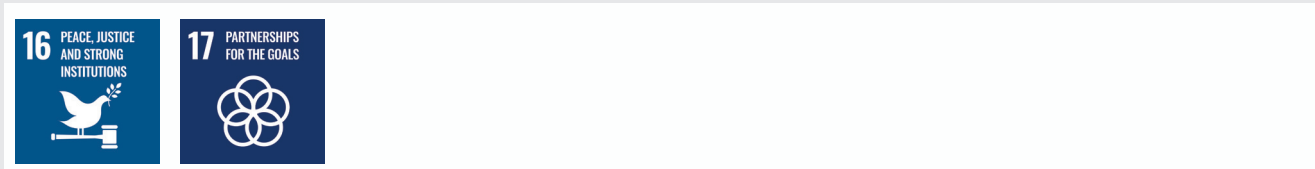


10. Міжнародні стандарти збору та поширення даних

Міжнародна рада РЕС закликає до розробки глобальних стандартів класифікації ККІ та креативних професій, аби підтримувати зростання порівнювальної доказової бази на міжнародному рівні. Потрібні також скоординовані зусилля для перегляду кодів міжнародної Стандартної класифікації індустрій (SIC) та Стандартної класифікації професій (SOC), що відображали би зміни у ККІ.

Ми також рекомендуємо переглянути міжнародні стандарти вимірювання щодо ККІ, аби підтримати більш якісний збір даних про ККІ на міжнародному рівні. Хоча ми визнаємо відмінності між потребами та системами різних держав, потрібні важливі допрацювання по всьому світу, наприклад у галузі стрімінгу та міжнародної торгівлі цифровими послугами.

Ця дія пов'язана з Цілями сталого розвитку:



11. Міжнародна співпраця в управлінні культурними і креативними індустріями

Міжнародна рада РЕС закликає встановити глобальні стандарти міжнародного співробітництва задля розвитку ККІ по всьому світу. Законодавство про інтелектуальну власність, регулювання, пов'язане

з Інтернетом, оподаткування та пов'язані з цим політики необхідно відкалібрувати задля досягнення послідовності, інклюзивності, справедливості і взаємної вигоди для індустрії та урядів.

Ця дія пов'язана з Цілями сталого розвитку:



Висновки

Сформульовані після дворічного обговорення потреб світових культурних і креативних індустрій (ККІ), одинадцять дій від Ради РЕС закликають переосмислити багато традиційних галузей політик, особливо на міжнародному рівні. Починаючи з того, як ми інтерпретуємо визначення фінансування для досліджень і розробок до пріоритетизації збору даних про самозайнятих людей і неофіційну економіку, а також фокусу на соціальному впливі фінансових ініціатив. Однак цей план — не завершення розмови: тепер міжнародні лідери політик мають вивести його в мейнстрім. Інакше ми можемо втратити не тільки креативні спільноти по всьому світу, а й ширшу можливість вирішити найвагоміші глобальні проблеми нашого часу, від перерозподілу багатств до зміни клімату. Ми закликаємо творців політик з усього світу скористатися поштовхом, який дала ООН, оголосивши 2021 рік «Міжнародним роком креативної економіки задля сталого розвитку».

Досвід пандемії ще раз підтвердив цінність культурних і креативних індустрій для аудиторій та професіоналів по всьому світу. Вдаючись до сміливих дій, уряди можуть підсилити потенціал креативності на благо своїх громад, економіки та міжнародних партнерств. Настав час діяти.

Підписанти

Члени Міжнародної ради РЕС

Авріл Джофф

Авріл — соціологиня з фокусом на економіці, працює на перетині науки та практики в таких галузях як культура в міському житті, культура і культурна економіка, справедливість у міжнародному культурному співробітництві, права і статус культурних практиків, взаємодіючи з міжнародними організаціями (МОВ, ЮНЕСКО, ЮНКТАД), африканськими агенціями (Африканський Союз) та африканськими урядами. Авріл — координаторка відділу післядипломної освіти на факультеті культурної політики і менеджменту у школі мистецтв Вітс. Вона бере активну участь в експертній панелі ЮНЕСКО з питань культурної політики та урядування та в Міжнародному дослідницькому альянсі міжнародних культурних зв'язків (ICRRA).

Країни: ПАР та Субсахарська Африка

Бернд Фезель

Бернд Фезель почав свою кар'єру на мистецькому ринку, ставши в 1997 році генеральним директором Європейської галерейної спілки. Він також був речником Мистецької ради Німеччини. У 2003 році він започаткував першу національну конференцію з креативних індустрій у Берліні та став членом-засновником державної ініціативи Німеччини для розвитку креативних індустрій у 2007 році; після того він був заступником директорів Фрітца Пляйтгена і професора Дітера Горні у проекті Європейська столиця культури RUHR.2010, а пізніше старшим радником у Європейському центрі креативної економіки в Дортмунді. З 2016 році він є директором Європейської мережі креативних бізнесів у Роттердамі, просуваючи інтереси 8 млн. стейкхолдерів у культурних і креативних галузях по всій Європі. У 2020 році Бернда Фезеля призначили експертом програмного комітету Horizon Europe. Він також викладає в Інституті мистецтв і медіа-менеджменту в Гамбурзі.

Країна: Німеччина

Даніар Аманалієв

Даніар — серійний креативний підприємець та ентузіаст креативної економіки. Він є співзасновником і бізнес-керівником креативних хабів Ololo, бізнес-акселератора Джона Гальта та фонду креативного впливу Ololo. Даніар є членом керівного комітету Форуму Creative Central Asia, співзасновником мережі Creative Central Asia, співзасновником і головою Асоціації креативних індустрій Киргизстану.

Країна: Киргизстан

Діана Марсела Рей Васкес

Діана — політологиня зі ступенем доктора латиноамериканських студій, експертка з креативної і цифрової економіки, а також співавторка проекту глобального стандарту ЮНЕСКО щодо культурних сателітів. Вона допомагала у розвитку культурної статистики, політики і законодавства в декількох латиноамериканських країнах, працюючи на міжнародні агенції, такі як Міжамериканський банк розвитку, ООН Жінки, ЮНЕСКО, SAB і CERLALC.

Країни: країни Анд і Центральної Америки.

Двініта Ласараті

Тіта — дизайнерка, викладачка і дослідниця в Інституті технологій Бандунг (ITB), контактна особа міста Бандунг з питань дизайну у мережі ЮНЕСКО «Креативні міста», а також заступниця зі стратегічного партнерства у мережі «Креативні міста Індонезії» (ICCN). Вона є головою форуму «Креативне місто Бандунг» (BCCF) і комітету Бандунга з питань креативної економіки, радницею Західнояванського комітету з питань креативної економіки та інновацій (KREASI), учасницею Молодої академії наук Індонезії (ALMI) та Академії наук Індонезії (API) та лідеркою з питань клімату у проекті «Кліматична реальність» (TCRP) в Індонезії. Вона створює графічний щоденник і є співзасновницею SAB, незалежного видавництва.

Країна: Індонезія

Една дос Сантос-Дуйсенберг

Една — економістка із міжнародною кар'єрою в ООН. Створила і була головою Програми креативної економіки на конференції ООН з питань торгівлі і розвитку (2004-2012). Запускала Звіти ООН з креативної економіки в 2008 та 2010 роках, а також Глобальну базу даних креативної економіки ЮНКТАД. Надає консультаційні послуги урядам та установам і співпрацює з науковцями на всіх континентах.

Країни: Бразилія і Швейцарія

Джордж Гачара

Джордж — соціальний підприємець, арт-менеджер і керівний партнер у NEVA Fund LLP. Джордж керує розвитком і бізнес-дослідженням креативних індустрій у Східній Африці та очолює створення довготермінової економічної і культурної цінності в цій динамічній галузі.

Країни: Кенія, Руанда, Уганда, Танзанія, Ефіопія

Джаїрай Машру

Джай — директор із питань інновацій у відділі цифрової стратегії та дизайну компанії Salesforce.com, яка базується в Мумбаї, Індія. Творчі прагнення також привели його до викладання дизайну, інновацій та підприємництва, наставництва для стартапів та надання доказових стратегій зростання компаніям і політикам в Індії, США та Великій Британії в галузях освіти, сталості та креативної економіки.

Країна: Індія

Джон Ньюбігін

Джон — амбасадор мера Лондона з питань креативних індустрій та голова Міжнародної ради Центру політик і практик у креативних індустріях.

Країна: Велика Британія

Лора Калланан

Лора — партнерка-засновниця Upstart Co-Lab. Upstart Co-Lab розриває звичні шаблони фінансування креативних практик, поєднуючи імпакт-фінансування з креативною економікою. До запуску Upstart Co-Lab у 2015 році Лора була старшою заступницею голови федеральної агенції «Національний фонд мистецтв», консультанткою бюро соціального сектору McKinsey & Company's та заступницею директора Фонду Рокфеллера.

Країна: США

Леандро Валіаті

Леандро почав свою кар'єру у Бразилії як викладач та політичний радник у креативних індустріях та культурній економіці, створюючи та керуючи найбільш репрезентативним політично орієнтованим науковим центром ККІ. Останніми роками він працює на науковій посаді та в радах політичних установ Іспанії, Франції та Великої Британії. Його дослідницькі інтереси — культура та соціально-економічний розвиток, культурна політика та багатомірний вплив мистецтв.

Країни: Бразилія, Франція та Велика Британія

Марсель Краус

Марсель просуває інноваційний потенціал соціальних і гуманітарних наук, мистецтва і міждисциплінарних інновацій в Карловому університеті. Залишивши роботу в мистецтві та театрі, Марсель працював із системами підсилення інновацій та креативної економіки в університеті Фраунхофер у Лейпцигу (Німеччина) та у Технологічній агенції Чехії.

Країна: Чехія

Омар Наґаті

Омар — практикуючий архітектор та урбаніст, співзасновник CLUSTER, платформи для міського дизайну та досліджень у центрі Каїру, а також викладач у багатьох місцевих і міжнародних університетах, із нещодавнього — запрошений професор у Шеффілдському університеті, Велика Британія.

Країна: Єгипет

Представники ЦПП і Британської Ради

Британська Рада

Керолайн Мібі

Керолайн Мібі — директорка мистецької мережі Британської Ради, керує глобальним портфоліо в галузі мистецтв і креативних індустрій, формує глобальну програму креативної економіки для організації. До початку роботи в Британській Раді у 2013 році Керолайн працювала в індустрії телебачення. Вона також є членкинею правління Studio 3 Arts у Лондоні.

Скіндер Хундал, MBE

(власник Ордену Британської Імперії)

Скіндер — директор Британської Ради з питань мистецтв, керує програмами у різних формах мистецтв і основною мистецькою діяльністю в чотирьох частинах Великої Британії та по всьому світу. Він також є головою ради правління в Artist News, а раніше був директором New Art Exchange та Nottingham Arts Mela. Нещодавно завершив каденцію члена правління в танцювальній трупі Тома Дейла.

PEC

Елайза Істон

Елайза — голова Відділу розробки політик Центру політик і практик у креативних індустріях (ЦПП), яким керує інноваційний фонд Nesta. Дослідниця-політологиня Кембриджського університету.

Хасан Бахші

Хасан — директор Центру політик і практик у креативних індустріях, Велика Британія. Він є членом правління Darbar Arts і Art UK та членом-засновником Ради креативних індустрій британського уряду.





British Council

 @BritishCouncil
www.britishcouncil.org


The United Kingdom's international organisation for cultural relations and educational opportunities.
A registered charity: 209131 (England and Wales) SC037733 (Scotland).

Creative Industries Policy & Evidence Centre

Led by **nesta**

Creative Industries Policy and Evidence Centre (PEC)
58 Victoria Embankment
London EC4Y 0DS

+44 (0)20 7438 2500
enquiries@pec.ac.uk

 @CreativePEC
www.pec.ac.uk

The Creative Industries Policy and Evidence Centre is led by Nesta.
Nesta is a registered charity in England and Wales with company number 7706036 and charity number 1144091.
Registered as a charity in Scotland number SC042833. Registered office: 58 Victoria Embankment, London, EC4Y 0DS.

